

LEKEU SONATA **YSAËE** POÈME ÉLÉGIAQUE
RAVEL SONATA **BOULANGER** NOCTURNE

PATRICK RAPTER VIOLIN
FIACHRA GARVEY PIANO

RUBICON

GUILLAUME LEKEU 1870-1894

Violin Sonata in G

1	I.	Très modéré	13.30
2	II.	Très lent	11.48
3	III.	Très animé	10.27

EUGÈNE YSAŸE 1858-1931

4	Poème élégiaque Op.12	14.30

MAURICE RAVEL 1875-1937

Violin Sonata No.2 in G M.77

5	I.	Allegretto	9.33
6	II.	Blues: Moderato	5.38
7	III.	Perpetuum mobile: Allegro	4.08

LILI BOULANGER 1893-1918

8	Nocturne for violin and piano	3.08

PATRICK RAFTER VIOLIN

FIACHRA GARVEY PIANO

Dear listener,

It's been such a joy to record this album. We wanted to offer an insight into our thought process behind this inspirational selection of music.

We have been friends for over 15 years, having first performed together as teenagers. This album is the result of various lockdowns throughout the pandemic and our quest to find lesser-known works on par with those considered the greatest. This period of research resulted in a month-long musical residency at the Centre Culturel Irlandais in Paris, where we spent many hours a day working intensively, whilst also enjoying wonderful restaurants in the Parisian evenings.

We see this album as a culmination of 15 years of friendship and musical growth. We are both from rural Irish, farming backgrounds (not the typical background in classical music) and share a deep love and affinity for the outdoors and animals. We would often get strange looks from our peers when discussing dosing sheep and the lambing season in between rehearsals in college. This similar upbringing, deeply connected with nature and the natural world, has brought a unique dimension to our musical philosophy and informs much of our approach to music. We believe our friendship and deep musical connection have enabled us to create something truly special.

Starting with Guillaume Lekeu, this sonata is a relatively unknown and under-appreciated work. For us, it is on par with the great sonatas by Franck, Strauss, and Brahms. Lekeu was a student of César Franck and his influence can be seen in this epic sonata. It is an extraordinary work, comprising three movements of a mammoth 35-minute duration. We owe our gratitude to the great Belgian violinist and composer Eugène Ysaÿe, who commissioned this sonata whilst Lekeu was in his early twenties. One can only imagine the even greater musical heights he undoubtedly would have reached had his life not been cut so tragically short at just 24 years of age.

Ysaÿe is a composer synonymous with great works for violin. The *Poème élégiaque* is Ysaÿe's hope to combine the technical extremes with musical expression – and this he certainly does. It is filled with some of the most challenging violin writing in history, but always with a musical purpose. The lavish texture created by the sumptuous violin melodies and rich piano harmonies lends itself to that of an orchestral warmth. Interestingly, this work tunes the violin G string down a whole tone to F, bringing a darker, almost viola-like colour. It is a beautiful work that is always travelling between light and dark, bringing us on an emotional rollercoaster.

Ravel's Second Sonata is one of the most loved and best-known sonatas for violin and piano. In many ways this was an intimidating prospect putting to disc, having grown up listening to the greatest artists perform this work. It was also an incredible privilege and opportunity for us to share our version. Ravel drew enormous inspiration from jazz music and you can hear this in abundance, particularly in the "bluesy" second movement! We hope our personalities bring a playful new dimension to this glorious work. For once, pianists will feel vindicated, as the violinist has to play more notes in the final movement!

The Lili Boulanger Nocturne is our final work on this album. A simply stunning work that has fortunately come to light and popularity in recent years. Boulanger was a mere 18 years old when writing this gem. It is a dreamy and extremely delicate work that has the power to hypnotise people in performances. Boulanger died at the same tender age as Lekeu, at just 24 years old, with a host of incredible works already to her name. Again, one has to wonder what she would have continued to offer musically were it not for her ill health and untimely passing.

Thank you to our wonderful families who have supported us on this journey. We would like to express our sincere thanks to the Arts Council of Ireland who funded this album. The recording took place at the Curtis Auditorium – our sincere thanks to the Cork School of Music in Ireland for letting us use this incredible space. To our wonderful team, Ian Watson, producer, Philip Siney, sound engineer, and Chris Terroni, piano technician, thank you for your wonderful help and incredible professionalism. A further thank you to Matthew Cosgrave at Rubicon Classics for taking this ambitious programme on to his label. Finally, thank you to you, the listener. We hope it brings you joy.

We truly hope that you enjoy this recording.

PATRICK and FIACHRA

Keep up to date with Patrick and Fiachra on:

www.patrickkrafter.com

www.fiachragarvey.com

Liebe Hörerinnen und Hörer,

es war eine solche Freude, das vorliegende Album aufzunehmen. Mit diesem Kommentar möchten wir Ihnen einen Einblick in die Denkprozesse hinter dieser Zusammenstellung unglaublicher Musik geben.

Wir sind seit über 15 Jahren befreundet und als Jugendliche zum ersten Mal gemeinsam aufgetreten. Dieses Album ist das Ergebnis mehrerer Lockdowns während der Pandemie und unserer Suche nach weniger bekannten Werken, die mit den größten Kompositionen mithalten können. An die Recherche phase schloss sich ein einmonatiger Aufenthalt in dem Pariser Centre Culturel Irlandais mit täglicher, intensiver Arbeit an, bei dem wir abends die wunderbaren Restaurants der französischen Hauptstadt genießen konnten.

Für uns ist dieses Album die Krönung unserer 15-jährigen Freundschaft und unseres musikalischen Wachstums. Wir sind beide in Irland aufgewachsen und haben einen ländlichen Hintergrund, was für die Welt der klassischen Musik untypisch ist. Außerdem teilen wir eine große Liebe zu Tieren und unsere Naturverbundenheit. Als Jugendliche wurden wir von unseren Altersgenossen oft schief angesehen, wenn wir am College zwischen den Proben über Schafe und die Ablammsaison diskutierten. Die ähnliche Erziehung und tiefe Verbundenheit mit der Natur hat unsere musikalische Philosophie auf einzigartige Weise bereichert und sagt viel über unseren Umgang mit Musik aus. Wir glauben, dass unsere Freundschaft, der Respekt füreinander und für die Musik sowie eine enge musikalische Verbindung hier etwas wirklich Besonderes hervorgebracht haben.

Zum Einstieg hören sie eine relativ unbekannte und unterschätzte Sonate von Guillaume Lekeu. Für uns ist sie den großen Sonaten von Franck, Strauss und Brahms ebenbürtig. Lekeu lernte bei César Franck, und diesen Einfluss hört man auch in seiner epischen Sonate. Sie ist ein bemerkenswertes Werk, das aus lediglich drei Sätzen besteht, die es zusammen auf eine Dauer von unglaublichen 35 Minuten bringen. Wir sind dem großen belgischen Geiger und Komponisten Eugène Ysaÿe dankbar, der diese Sonate in Auftrag gab, als Lekeu erst Anfang 20 war. Man kann nur vermuten, welche noch größeren musikalischen Höhen er zweifellos erreicht hätte, wenn er nicht tragischerweise schon mit 24 Jahren gestorben wäre.

Der Name des Komponisten Ysaÿe ist mit großen Werken für die Violine verbunden. Im *Poème élégiaque* hofft Ysaÿe, technische Extreme mit musikalischem Ausdruck kombinieren zu können – und das gelingt ihm tatsächlich auch. Die Komposition enthält einige der größten Herausforderungen für Violine in der Geschichte, die aber immer mit einem musikalischen Ziel verbunden sind. Die aufwendige Struktur der prächtigen Geigenmelodien und Harmonien im Klavier verleihen dem Werk eine orchestrale Wärme. Interessanterweise wird in diesem Werk die G-Saite der Violine um einen Ganzton auf F runtergestimmt, was eine dunklere, fast bratschenartige Farbe hervorbringt. Dieses schöne Werk schwankt stets zwischen Licht und Dunkel und erinnert an eine emotionale Achterbahnhfahrt.

Ravels zweite Sonate ist eine der beliebtesten und bekanntesten Sonaten für Violine und Klavier. In vielerlei Hinsicht war es ein einschüchterndes Vorhaben, sie für dieses Album aufzunehmen, nachdem wir in unserer Jugend gehört haben, wie die bedeutendsten Meister dieses Werk spielten; doch es war auch ein unglaubliches Privileg und eine Gelegenheit für uns, unsere Interpretation dieser großen Sonate zu präsentieren. Ravel hat sich sehr von der Jazzmusik inspirieren lassen, was in diesem Werk deutlich zu hören ist – insbesondere im „bluesigen“ zweiten Satz! Wir glauben, dass unser irisches Wesen (Keckheit und verschmitztes Lachen) eine wunderbar spielerische Farbe in dieses Werk bringt. Ausnahmsweise werden sich Pianisten bestätigt fühlen, da der Geiger im letzten Satz mehr Noten zu spielen hat!

Das letzte Werk dieses Album stammt von Lili Boulanger. Es handelt sich um eine einfach fantastische Nocturne, die glücklicherweise in den letzten Jahren bekannt und beliebt geworden ist. Boulanger war gerade einmal 18 Jahre alt, als sie dieses Glanzstück schrieb. Es ist ein verträumtes und ausgesprochen zartes Werk, das die Kraft hat, bei Aufführungen die Menschen zu verzaubern. Sie starb im selben zarten Alter wie Lekeu mit nur 24 Jahren und hinterließ dennoch zahlreiche Werke. Auch bei ihr drängt sich die Frage auf, was sie noch alles hätte komponieren können, wenn sie nicht aufgrund ihrer schlechten Gesundheit viel zu früh gestorben wäre.

Wir möchten uns bei unseren fabelhaften Familien bedanken, die uns auf dieser Reise unterstützt haben. Ein herzlicher Dank gilt auch dem Arts Council of Ireland, das dieses Album finanziert hat. Wir haben es im Curtis Auditorium aufgenommen und bedanken uns bei der Cork School of Music in Irland, dass wir diesen herrlichen Raum nutzen durften. Außerdem gilt unser Dank unserem tollen Team: dem Produzenten Ian Watson, dem Toningenieur Philip Siney und dem Klaviertechniker Chris Terroni – vielen Dank für eure wunderbare Hilfe und unglaubliche Professionalität. Bedanken möchten wir uns auch bei Matthew von Rubicon Classics, der dieses anspruchsvolle Programm angenommen hat. Zu guter Letzt bedanken wir uns bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Möge unsere Musik Freude in Ihren Tag bringen.

Wir hoffen sehr, dass Ihnen diese Aufnahme gefällt.

PATRICK und FIACHRA

Bleiben Sie bei Patrick und Fiachra auf dem Laufenden:

www.patrickkrafter.com

www.fiachragarvey.com

Übersetzung aus dem Englischen von Birgit Irgang

A chara,

Ba cúis mór lúcháire dúinn an t-albam seo a thaifeadadh. Is mian linn a chur in iúil duit cad a spreag sinn an ceol ionsparáideach seo a roghnú.

Is cairde sinn le breis is cúig bliana déag, ón gcéad uair a sheinneamar le chéile mar dhéagóirí. Chuireamar an t-albam seo le chéile le linn na srianta cóibhde, agus sinn ar thóir saothair ceoil ar bheagán aithne, ach atá ar chómhchéim le na saothair go bhfuil clú agus cáill orthu. Ba bhuaicphointe an taighde seo, an tréimhse cónaithe a chaitheamar ar feadh míosa san Centre Culturel Irlandais i bPáras, ag cleachtadh go díograiseach i rith an lae agus ag baint sult as bialanna na cathrach is t-oíche.

Is ceann scriibe an t-albam seo de thoradh cairdeas cúig bliana déag agus sinn ag teacht chun coinnlíchócta. Is macra na feirme ó thailte na hÉireaann sinn ó dhúchas, nach gnáth chúlra é, ó thaobh an cheoil chlaisiceach de. Tá ana chionn againn ar a bheith ag plé le cursaí feirmeoireachta amuigh faoin spéir. Mar dhéagóirí, is minic a bhíodh súilfhéachaint caite inár dtreo agus sinn ag plé biaste na n-uan agus comhair leighis a chur ar chaoire, idir sheisiúin chleachta sa choláiste.

Téann na cosúlachtaí idir laethannta ár n-óige, lámh leis an ndúlra, i bhfeidhim ar ár bhfealsúnacht ceoil agus ar ár gcur chuige i leith an cheoil. Tá súil againn go gcuireann ár gcairdeas agus an meas atá eadrainn, ar ár gcumas, ceol ar leith a chur ós do chómhair.

Ag tosnú le Guillaume Lekeu, is sonáid sách anaithnid é nach bhfuil cur amach forleathan ar. Dár linn, tá sé ar chomhchéim leis na sonáidí mór le rá de chuid Franck, Strauss, agus Brahms. Bhí Lekeu mar mhac léinn ag César Franck agus is féidir a thionchar a thabhairt faoi ndeara sa sonáid eipiciúil seo. Saothar as an ngnáth atá ann ina bhfuil trí ghluaiseacht, agus atá daichead nóiméad ar fhaid. Gabhaimid buíochas leis an veidhreadóir agus an cumadóir cumasach Beilgeach, Eugène Ysaÿe a thiomnaigh an sonáid seo agus gan ach Lekeu breis is fiche bliain d'aois. Ní fíos cén sárshaothar a bhéadh cumtha aige, dá má rud é nár cailleadh é go tragóideach, i mbláth na hóige, agus gan é ach ceithre bliana fichid.

Is cumadóir iomráiteach saothair veidhlín é Ysaÿe. Is é a bhí i gceist ag Ysaÿe ins an *Poème élégiaque*, ná cruinneas teichniciúla a chur le léiriú ceoil – agus is cinnte go n-éiríonn go geal leis é sin a chur i gcrích. Tá sé seo ar chuid den gcumadóireacht veidhlín is dúshlánaí riamh, le béim ceolmhaireachta ann i gconaí. Bíonn foinn an veidhlín ag obair as lámha a chéile le cómhcheol an piano, rud a thugann beocht ceolfhoirne don píosa seo. Is díol spéise é, nuair a isliútar an corda ó G go F, go mbíonn an fuaim níos doimhne, rud a chuireann rian an viola ar an veidhlín. Saothar aoibhinn é, a bhogann ó sholas go dorchadas, a fhágann go dtéann sé i bhfeidhim go mór orainn.

Tá an dara sonáid de chuid Ravel ar cheann de na sonáidí is cáiliúla don veidhlín agus an pianó. Ar go leor bhealaí, ba dhúshlán dúinn é a thaifeadadh agus sinn ag éisteacht ón gcliabhán le mór-cheoltóiri na linne á sheinnt. Ba onóir ar leith dúinn ár leagan den saothar seo a chur ós do chómhair amach. Bhí an snagcheol mar insporáid ag Ravel agus tá sé sin le braistint sa saothar seo, go háirithe sa dara ghluaiseacht “blues”! Tá súil againn go gcuirimid sprid agus beocht sa mhórsaothar seo. Ar an ocáid seo, tabhair faoi ndeara go mbíonn ar an veidhleadóir níos mó nótaí a sheinnt ná an pianadóir sa ghluaiseacht deireanach!

Is é an nocturne de chuid Lili Boulanger an saothar deireanach san albam seo. Is nocturne é seo atá tar éis teacht chun solais go bhfuil an-tóir air le blianta beaga anuas. Ní raibh Boulanger ach ocht déag mbliana d'aois agus an seod seo á chumadh aici. Saothar ar nós aisling é, a chuirfeadh an lucht éisteachta faoi gheasa. Cailleadh Boulanger i mbláth na h-óige maraon le Lekeu agus gan ach ceithre bliana fichid slánaithe acu, cé go raibh iliomaid saothair tugtha chun críche aici. Ní fios cad a bhéadh cumtha aici murach a drochshláinte agus a bhás anabaí.

Táimid go mór faoi chomain ag ár muintir as ucht a gcuid tacaíochta. Ba mhaith linn ár mbuiochas ó chroí a ghabháil le Comhairle Ealaíon na hÉireann a chur an urraíocht ar fáil don Albam seo. Cuireadh mór-fhálte romhainn san Curtis Auditorium, áit a déanadh an taifeadadh seo – míle buíochas le Scoil Cheoil Chorcaí, anseo in Éirinn as an halla galánta a chur ar fáil dúinn. Míle buíochas dár sár fhoireann, Ian Watson, léiritheoir, Philip Siney, innealtóir fuaimé, agus Chris Terroni, teicneoir pianó, as ucht teacht i gcabhair orainn ar bhonn thar a bheith proifisiúnta. Buíochas ó chroí le Matthew ag Rubicon Classics, a ghlac lenar gclár uaillmhianach. Mar fhocal scoir, buíochas ó chroí leat, a éisteoir. Tá súil againn go gcuirfidh sé gliondar croí ort agus go mbainfidh tú an-taitneamh as.

PÁDRAIG agus FIACHRA

Cóinnigh súil ar Phádraig agus ar Fhiachra, ar:

www.patrickkrafter.com

www.fiachragarvey.com

Translated from the English by Uinsíonn O’Gairbhia & Niamh Ní Ghairbhia

Executive producer: MATTHEW COSGROVE

Producer & Editor: IAN WATSON

Engineer: PHILIP SINEY

Recording: Curtis Auditorium, Cork School of Music,
Republic of Ireland, 25–28 March 2024

Piano technician: CHRIS TERRONI

Artist photos: © GMU PHOTOGRAPHY

Cover design: PAUL MARC MITCHELL for WLP LONDON LTD

Artworking & design; editorial: WLP LONDON LTD

© 2024 Patrick Rafter & Fiachra Garvey © 2024 Rubicon Classics Ltd

